

А. Г. Гокина, О. Ю. Ситникова

ПЕЙЗАЖ В ЖИВОПИСИ Ю. И. ФИЛИППОВА

В настоящее время изучение региональных особенностей культуры как проявления целостности культуры России является одним из приоритетных направлений искусствоведения. Поэтому мы не случайно обратились к изучению художественного наследия заслуженного деятеля искусств России, члена Союза художников России, профессора Юрия Ивановича Филиппова.

Юрий Иванович Филиппов прожил долгую жизнь и оставил после себя богатое творческое наследие. Его работы известны не только в Поволжье и в России, но и за рубежом. Кроме насыщенной творческой работы Ю. И. Филиппов вел активную педагогическую деятельность. Он являлся основателем художественно-графического факультета Самарского государственного педагогического университета (в настоящее время – кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства Поволжской государственной социально-гуманитарной академии), которым успешно руководил более 10 лет.

Пейзаж занимает особое место в творчестве Ю. И. Филиппова. Волжские просторы изображены с особой любовью к родному краю, с большой любовью к жизни, ко всему живому. В России пейзаж как самостоятельный жанр живописи утвердился в XVIIIв. Однако, как утверждает В. П. Ротмистров в книге «Русский пейзаж», – «настоящее систематическое художественное освоение русской природы началось во второй половине XIX века, в творчестве художников 60-х годов. Русская природа, неброская и “не идеальная” – болотистые низменности, слякотные распутицы, однообразная равнинность, – стала главным героем пейзажей передвижников. Русские художники, наконец “открыли” Родину и перестали ездить за красотой в Италию. Они открыли красоту естественного проявления жизни и потеряли необходимость искать “идеальную” природу» [1, 34].

Традиции самарской художественной школы начинают складываться в конце XIX века. В их формировании ведущая роль принадлежала выставочной деятельности, в частности выставка передвижников оказала сильное влияние на творческий потенциал художников нашего города.

В истории развития самарской пейзажной живописи XX века можно выделить три основных периода.

Период второй половины пятидесятых – начало шестидесятых годов XX века – становление самарской пейзажной школы. Это был значительный этап для регионального искусства. В это время в художественную жизнь города Куйбышева (в настоящее время – Самара) приходят молодые художники, со свежими взглядами и мыслями. Они стремятся объединиться в работе на пленэре, в их творчестве формируется особый художественный язык и пластическая система. Именно в этот период в искусство приходят молодые

живописцы такие как, И. Е. Комиссаров, В. З. Пурыгин, А. А. Кулаковский, О. Н. Карташев, Г. В. Филатов, и Ю. И. Филиппов. Основу живописи Ю. И. Филиппова в эти годы составляют изображения первозданной природы. Его пейзажам свойственно лирическое настроение. Юрий Иванович обращается к зрителю и пытается передать то душевное состояние, которое он испытывает, вкладывая его в картину, желая добиться созвучия своих чувств, чувств природы и эмоционального отклика у зрителя.

Шестидесятые – семидесятые годы XX века – время экспериментов. Этот период творчества в пейзажной живописи самарских мастеров характеризуется своеобразием художественной формы и выбора тем для пейзажа. В живописи начинает проявляться большая условность, которая выражается в стилизации натурного образа, усиливается контрастность цвета и происходит деформация отдельных природных элементов. Художники все чаще начинают совмещать в своих работах два подхода – реалистическую традицию и декоративную живопись, как Ю. И. Филиппов. В 60-е – 70-е годы Юрий Иванович занимается поиском и выбором тем для пейзажа. Основу его творчества по-прежнему составляют изображения первозданной природы, но все больше и больше он обращается к другим видам пейзажа. Очень нежно и с любовью он изображает сельский пейзаж. Это мы можем увидеть на примере картины «Сельский мотив. Сбор урожая» (1970 г.) [2]. В картине «Солнечная поляна в Жигулях» (1971 г.) [2] Юрий Иванович пишет сельский пейзаж с нотками драматизма. Мы видим обычное сельское поселение, по дороге шагает житель села, девушка у колонки набирает в ведра воды. Природа уже сменила летние краски на осенние, готовясь к зиме. Чувствуется, что дует сильный ветер с порывами. А чем выше мы смотрим в горы, следуя за линейной перспективой, тем быстрее меняется наше настроение. Краски сгущаются, лиловый лес с оранжевыми шапками становится все насыщеннее, приближаясь к оттенку черного. Небо над лесом мрачное, с густыми облаками. Общее состояние природы как будто предвещает грозу и бурю. Такие же чувства появляются и в душе – чувства тревоги и беспокойства.

Примером пейзажа-настроения может служить картина 1969 года «Теплый ветер» [2]. Юрий Иванович использует крупные и четкие мазки. Заметен тональный контраст в сопоставлении темного и светлого: серой земли, черных стволов деревьев и белого снега и льда на реке. В изображении неба Юрий Иванович показывает нам тончайшие нюансы лилового цвета при взаимодействии мрачно-белого неба и темно-лиловой листвы деревьев. Не смотря на грустные и холодные оттенки картины, она передает очень теплые и спокойные чувства душевного состояния с тонкой линией тоски и усталости.

В восьмидесятые годы XX века и первое десятилетие XXI века самарские живописцы, такие как Ю. И. Филиппов, И. Е. Комиссаров, В. З. Пурыгин, стремятся к обобщению тем и анализу накопленного в предшествующие

годы творчества материала. Пейзажи Ю. И. Филиппова в сравнении с предыдущими периодами творчества стали еще насыщеннее, выразительнее, манера живописного мазка становится все более свободной. Картина «Перед ураганом в Жигулях» (2010 г.) [2] является ярким примером романтического пейзажа. На картине изображена осень, это можно заметить по золотому, оранжевому, красному и лимонно-желтому убранству деревьев и полей вдалеке. Мы видим какие-то небольшие постройки, возможно – это городок для отдыхающих на берегу реки. Но главное в этой картине – природа и ее состояние. Мы видим приближение грозы, обозначены даже молнии, бьющие в густых темных облаках. Мрачная дымка будто повисла над городом. Интересный художественный прием использует Юрий Иванович, изображая водное полотно. Оно является зеркальным отражением неба. Данный пейзаж вызывает сильные и яркие чувства.

Приковывают внимание и два необычных с точки зрения художественной формы пейзажа: «Лебеди над Волгой» [2] и «Луна у Жигулевских гор» [2]. В картине «Лебеди над Волгой» Ю. И. Филиппов использует необычную перспективу. Создается впечатление наклона композиции и разворота плоскостей к переднему плану. Юрий Иванович интересно играет с планами. Лебеди, главные фигуры этой картины, вверху изображены крупными и четкими, а внизу у берега реки едва заметными. Мы как будто смотрим на картину сверху.

«Луна у Жигулевских гор» граничит с фантастическим пейзажем. Состояние природы загадочное и таинственное. Очень интересное небо, а именно форма облаков – округлая. Облака располагаются как будто по невидимым орбитам вокруг луны, так же как Земля движется вокруг Солнца. Все остальное – берега реки, горы, деверья, повторяют форму облаков. Они мягкие, округлые и плавно закругленные, являются отражением облаков в небе.

Как мы видим, Ю. И. Филиппов очень любил природу Самарского края, водные просторы, горы, растительность, умело передавая в своих пейзажах природное сочетание изобилия красок и форм. Но не осталась без его внимания и другая часть Самары – городские постройки с запоминающейся архитектурой в синтезе с окружающей средой. Ярким примером является картина 2007 года «Самара – город на Волге» [2]. Очень живо и правдоподобно изображена река, благодаря использованию сочетания различных цветов и их оттенков, а также благодаря применению цветовых рефлексов в результате отражения лучей света от окружающих предметов. Солнечный свет и его блики пронизывают все изображение, создавая жизнедающее настроение. В небе мы видим пролетающий вертолет, что напоминает нам, что Самара – это не только город с красивыми постройками и многочисленными памятниками культуры, но и также город с развитой индустрией.

Ю. И. Филиппов любил жизнь и людей, в этом заключается залог его творческого долголетия. С особой любовью Юрий Иванович изображал красоту Самарского края, вдохновенно передавая все оттенки звучания природы. Пейзаж в живописи Юрия Ивановича Филиппова по праву является его визитной карточкой. Художник нашел пути наибольшей художественной выразительности своих полотен в колорите и в фактуре живописного мазка. А цветовая насыщенность в сочетании с декоративностью в распределении пластических масс становится типичной для живописи Ю. И. Филиппова.

Литература:

1. Ротмистров, В. П. Русский пейзаж / В. П. Ротмистров. – М.: Авангард, 1999. – 205 с.
2. Официальный сайт Союз художников России. Самарское региональное отделение [Электронный ресурс]. URL: <http://shsamara.ru/>

Г. Р. Ахметшина

АВТОРСКИЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСКОМ ИСКУССТВЕ

Современный Татарстан занимает одно из ведущих мест в нашей стране и стремится занять достойное место в мире. В последнее время стали актуальны презентации имиджа, визитная карточка – достояния, особенные и отличные от всех традиции, культура и искусство. Все это придает почерку особый колорит, неповторимый, узнаваемый далеко за пределами республики. Это масштабная культура, масштабный единый стиль, который складывается из множества частей – более субъективных и индивидуальных. Каждый компонент уникален, как молекула ДНК: есть похожие структуры, формы, составляющие, но есть и различия. В искусстве это обуславливает авторский стиль. Как на уровне субъекта (то есть индивида), так и на уровне страны компонент несет особую важность – занимает свою ячейку в мозаике, чтобы получить особую картину. А развитое искусство – это мощный фундамент культуры, которому принадлежит большая роль в решении задач правительства: развитие науки и образования, подъем страны, ее усиление на мировой арене и т.д. Здесь авторский стиль как культурное явление и носитель национального характера приобретает особую актуальность.

Современное татарское искусство сформировалось в 1970-х годах. В условиях ассимиляции искусства, компьютеризации и глобального перехода к цифровым технологиям, претерпевая значимые изменения, оно продолжает существовать и развиваться за счет реновации направлений, в большей степени декоративно прикладного, изобразительного, музыкального, театрального искусств [1].

Авторский стиль носителя татарской культуры не обязательно должен раскрывать всю культуру и традиции народа – в век быстрого обмена